TEMA 11/AOP/ARTE DE LA GRECIA HELENÍSTICA

1. Contexto histórico e ideológico del helenismo

El helenismo surge en un contexto en el que los griegos tenían dificultades para comprender la figura del rey, representada por Filipo de Macedonia. En Grecia no existía la idea de un monarca absoluto como Jerjes; Pericles, por ejemplo, era considerado un ciudadano más. En el siglo IV a. C., Filipo comprendió que, para dominar Grecia, debía construir una imagen del rey basada no en el autoritarismo oriental, sino en cualidades como la fuerza guerrera y la victoria en combate. Así se creó una nueva iconografía regia con ayuda de artistas, que presentaba al monarca como un semidiós, héroe y cazador. Alejandro Magno llevó esta idea aún más lejos: buscó ser reconocido como dios en los territorios conquistados, como ocurrió en Egipto, donde el oráculo lo declaró descendiente de Amón. Fundó Alejandría y se integró en el panteón local, estableciendo la idea de que sus sucesores eran herederos de un rey divino.

TETRADRAGMA DE ALEJANDRO
325 a.C.

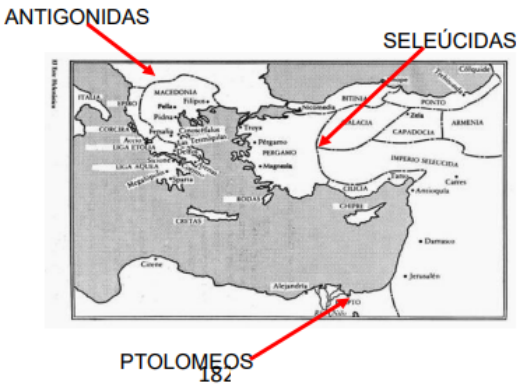
Un ejemplo de esta divinización es la tetradragma de Alejandro del 325 a. C., donde aparece con cuernos de carnero, atributo de Amón. Sus sucesores, como Lisímaco o Tolomeo I, también emitieron monedas con Alejandro divinizado. Destaca además el mosaico de guijarros del palacio de Pela, que representa a Alejandro y Hefestión de caza y es el primer mosaico firmado de la Antigüedad, con la inscripción “Gnosis me hizo”.

La cronología del helenismo es compleja. Puede iniciarse en 338 a. C., con la batalla de Queronea, que supuso la pérdida de autonomía de las polis. El final puede situarse en 30 a. C., cuando Egipto se convierte en provincia romana tras la derrota de Marco Antonio en Accio (31 a. C.). Grecia ya había caído bajo dominio romano en 144 a. C., con la toma de Corinto. También puede considerarse como inicio el año 323 a. C., muerte de Alejandro, y como final el 30 a. C.

El *helenismo* no fue una cultura original, sino una **prolongación** de lo griego en territorios muy diversos tras las conquistas de Alejandro Magno. La cultura griega se **superpuso** a civilizaciones ya consolidadas —Egipto, Persia, Mesopotamia— y se mezcló con ellas, creando un mundo **híbrido**, no puramente helénico. El término “-ismo” indica precisamente esa **continuación transformada**, no un estilo nuevo ni auténticamente griego. Lo que unificó este vasto territorio fue la **admiración por Grecia y por Alejandro**, cuya figura sirvió de modelo político y cultural para las dinastías posteriores.

2. Formación y evolución de los reinos helenísticos

Tras la muerte de Alejandro en 323 a. C., surgieron tres grandes reinos gobernados por sus diádocos: Antígono en Macedonia, Ptolomeo I en Egipto y Seleuco I en Siria. Con el tiempo, estos reinos se fragmentaron: los Ptolomeos en Egipto; los Seleúcidas en Asia, cuyo territorio dio lugar al reino independiente de Pérgamo en 263 a. C.; y los Antigónidas en Macedonia y parte de Grecia. Las ciudades griegas intentaron mantener cierta autonomía mediante ligas como la Aquea y la Etolia.



Aunque Alejandro creó un imperio, ni él ni sus sucesores pudieron sostenerlo. Roma, en cambio, sí contaba con estructuras políticas y militares capaces de mantener un dominio estable. Aun así, en los territorios helenísticos se conservaron rasgos culturales propios, como la religión egipcia bajo los Ptolomeos.

3. Cultura helenística: religión, filosofía, literatura e historiografía

En este contexto se desarrollan nuevas tendencias artísticas, religiosas, filosóficas y literarias. La historiografía destaca a Polibio (203–118 a. C.) como uno de los mejores historiadores antiguos. Surge una gran admiración por el pasado griego, y los magnates comienzan a coleccionar obras. También se transforma el concepto de ciudad: la ciudad hipodámica del siglo V a. C., con un ágora central como espacio cívico igualitario, queda obsoleta. En la época helenística, el ágora pierde su función política y se convierte en un espacio comercial.

4. Transformación urbana: la nueva ciudad helenística
4.1. Alejandría

El nuevo modelo urbano helenístico se aprecia de forma ejemplar en **Alejandría**, fundada en 332 a. C. por **Dinócrates de Rodas**. La ciudad adopta una **planta reticular**, donde las calles se cruzan en ángulo recto y estructuran barrios diferenciados, como el **judío** y el **egipcio**, mientras que los edificios públicos se concentran en torno a los **palacios de los Ptolomeos**. Este trazado concede un protagonismo inédito a las **grandes vías**, que sustituyen a las plazas como centros de articulación urbana.

Entre estas vías destaca la **Canópica**, un eje monumental que divide la ciudad en dos sectores: al norte, la zona **pública y oficial**; al sur, las áreas **residenciales**, con los **griegos en Oriente** y los **egipcios en Occidente**. Su diseño permite que esta avenida pueda **prolongarse indefinidamente**, reforzando la idea de una ciudad abierta y expansiva. Las calles, además, son **muy amplias**, pensadas para facilitar el **comercio** y la circulación.

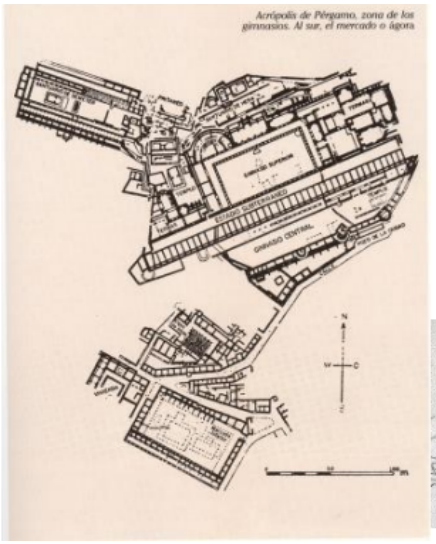
El **puerto** se acondiciona como elemento esencial de la ciudad, y su conexión con el interior se integra en el sistema de retícula. En este contexto, el **Faro de Alejandría** se convierte en símbolo de

la **importancia comercial** y marítima de la ciudad. Junto a él, el **Museo** y la **Biblioteca**, vinculados directamente al **palacio**, funcionan como grandes centros de **investigación y saber**, reforzando el carácter cultural y político de la capital ptolemaica.

-El ágora, pese a su riqueza, es ya un elemento secundario, mero cruce de calles principales. Sus funciones quedan ya completamente repartidas. Los edificios públicos se aglomeran en torno al recinto palaciego.

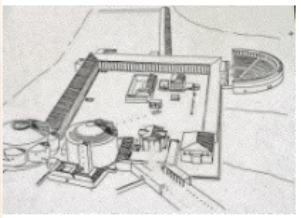
4.2. Pérgamo

Otras ciudades, como Pérgamo, también adoptaron este nuevo modelo urbano. Frente a las ciudades hipodámicas como Mileto, Pérgamo situó los palacios en la parte alta y organizó los edificios públicos en torno a ellos. El ágora se convirtió en un espacio porticado destinado al comercio. Entre los edificios más destacados se encuentran el Altar de Zeus, el teatro, el gimnasio y la stoa. El templo de Atenea Pólada, hexástilo y dórico, muestra cómo el helenismo reinterpretó la tradición clásica.



PÉRGAMO

Sobre la parte más alta estaba el palacio y su entorno y, bajo este, un sector lleno de edificios públicos (gimnasios, santuarios, templos..)



4.3. Características generales de la ciudad helenística

La ciudad helenística se caracteriza por el lujo, la propaganda y la ostentación. Se multiplican los edificios especializados, el comercio se traslada a los pórticos, la acrópolis se convierte en residencia regia o palacios regios, los espacios públicos se llenan con estatuas y los monarcas financian grandes santuarios. También se fundan numerosas colonias en Asia. Un ejemplo destacado es la Stoa de Átalo en Atenas (siglo II a. C.). El mundo helenístico es cosmopolita: el arte griego se internacionaliza, se coleccionan obras y se desarrolla un gran comercio de esculturas, pinturas, cerámicas y objetos de lujo.

5. Arquitectura helenística

En arquitectura, los templos se desarrollan sobre todo en Oriente, aunque también en Atenas. El orden dórico desaparece casi por completo, salvo usos simbólicos, mientras que predominan los templos jónicos y corintios, más esbeltos y decorativos. La arquitectura adquiere un carácter escenográfico, rodeada de jardines y elementos ornamentales.

Ejemplos

Ejemplos destacados son el templo de Apolo en Didima, un templo jónico díptero con un oráculo y una capilla inferior; el templo de Artemisa en Sardes, monumental y ricamente decorado; y el templo de Zeus Olímpico en Atenas, retomado en época helenística por el arquitecto romano Cosutio. La novedad principal es la aplicación de los órdenes a grandes conjuntos monumentales construidos rápidamente y con una unidad de concepción flexible.

5.1. Arquitectura profana y privada en el mundo helenístico

En la arquitectura profana y privada del periodo helenístico, la **stoa** se convierte en un elemento común tanto en espacios públicos como en ámbitos religiosos. Este pórtico columnado, que deriva del pórtico clásico, adquiere un gran desarrollo y se convierte en una estructura fundamental de la vida urbana. Un ejemplo destacado es la **Stoa de Atalo** en Atenas (159–138 a. C.), que cerraba el ágora por el lado oriental y presentaba **dos pisos**, mostrando la evolución arquitectónica del periodo.

En estas stoas se generaliza la **superposición de columnatas**, lo que permite desarrollar el principio de la **superposición de órdenes**: el **dórico** en la parte inferior o exterior y el **jónico** en la parte superior o interior. La sucesión en profundidad de estos pórticos crea espacios amplios, ordenados y funcionales, adecuados para el comercio, la circulación y la vida social, convirtiendo la stoa en uno de los elementos arquitectónicos más característicos del urbanismo helenístico.

6. Artes figurativas en el mundo helenístico

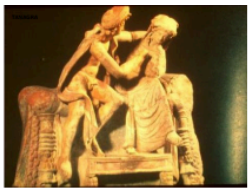
Durante el período helenístico, las artes figurativas experimentaron una profunda transformación marcada por la apertura de nuevos mercados y el auge del lujo y las artes menores. Cada cliente se inclinará por un estilo y una iconografía concreta, haciendo valer su criterio ante el artista, lo que refleja una creciente personalización del consumo artístico. Las campañas de Alejandro no desplazaron los talleres griegos, pero los botines repartidos entre los soldados impulsaron la demanda de orfebrería, mobiliario decorado, mosaicos y pequeñas figurillas.

Las **tanagras**, figurillas de terracota moldeada, surgieron en el siglo IV–III a. C. y, aunque inicialmente se ofrecían como exvotos en tumbas y santuarios, pronto se convirtieron en objetos de decoración doméstica. Su producción se extendió desde Tanagra a centros como Esmirna, Tarento o Myrina.

En el ámbito del vidrio y las piedras preciosas se produjo una auténtica revolución con la invención del **vidrio soplado** en Siria en el siglo I a. C. Alejandría destacó como centro de producción,

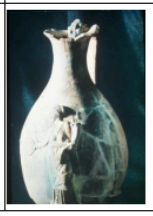
especialmente por los vasos *millefiori*. Obras como el **Vaso Portland** muestran la sofisticación técnica del período, combinando capas de vidrio talladas con procedimientos propios del trabajo en piedras duras. Esta técnica alcanzó su máxima expresión en el **Plato Farnesio**, tallado en sardónice y cargado de simbolismo mitológico y político.

El trabajo en metal también alcanzó gran refinamiento, como demuestra la **Crátera de Derveni**, un vaso de bronce sobredorado con escenas báquicas que funcionó como urna cineraria. Su decoración combina dinamismo, misticismo y referencias literarias, como la figura del iniciado de una sola sandalia.



VIDRIOS MILLEFIORI

DIADEMAS, JOYAS, OBJETOS SUNTUARIOS



OINOCOE CON RELIEVE FEMENINO. ALEJANDRÍA

VASO PORTLAND

Siglo I d. C.

20 a. C. – 100 d. C.

TÉCNICA DE PIEDRAS DURAS (TÉCNICA DEL CAMAFEO):

TALLAR

PLATO FARNESIO
Sardónice, Siglo I a.C.

a.C.

que

Crátera
Dervini, h. 330

Problemas por dispersión de crean una serie "escuelas" obras anónimas, problemas de copias… influencias de

Escultura

La escultura helenística se caracteriza por la dispersión de centros, la mezcla de influencias y la pérdida del clasicismo en favor de un naturalismo expresivo. La integración de escultura y pintura en arquitectura generó efectos escenográficos, visibles en obras como la **Victoria de Samotracia**.

En este contexto se sitúa la **Afrodita agachada de Dedalsas**, encargada por Nicomedes de Bitinia, que compite con la Venus de Gnido y muestra un tratamiento íntimo y realista del cuerpo femenino.

Los temas principales de la escultura helenística incluyen:

1. El descreimiento religioso y la representación de dioses en escenas más humanas o incluso sensuales;
2. La observación de la vida cotidiana, con figuras como la vieja ebria o los luchadores;
3. El auge del **retrato**, símbolo del individualismo. El retrato recorre un camino que va desde un realismo idealizado hasta un naturalismo absoluto, reflejando tanto rasgos físicos como carácter moral. Retratos como los de Demóstenes, Lisímaco o el imaginario de Homero muestran esta evolución.

4. Realismo
5. Otras piezas imitan los cánones de los siglos anteriores, aunque ya con criterios de expertos que sabiamente, pero de forma estudiada, manejan sus artífices, los escultores, como hacían los poetas alejandrinos y estudiosos del pasado.
6. La estatuaria que trata de imitar o superar la del pasado, dando así obras plásticas caracterizadas por cierto barroquismo o eclecticismo (Laocoonte, altar de Pérgamo, toro Farnesio, Galo moribundo…) .

En conjunto, el arte helenístico se define por su diversidad, su virtuosismo técnico y su interés por lo íntimo, lo cotidiano y lo individual, sin abandonar del todo la herencia clásica, pero reinterpretándola en un mundo culturalmente plural.

ESCUELAS: PERGAMOS Y RODAS

Estas dos son a las barrocas y sus piezas son las más famosas del humanismo.

Escuela de Rodas

Junto con Pérgamo, es donde se desarrolla fundamentalmente el barroquismo helenístico.

La ciudad de Rodas fue un importante puerto marítimo que disfrutó de prosperidad y estabilidad a partir del siglo III a. C. Su riqueza monumental y su intensa actividad comercial la convirtieron en un centro destacado, aunque nunca compitió políticamente con los grandes reinos helenísticos. En el año 227 a. C., un devastador terremoto destruyó parte de la ciudad, incluida su famosa estatua colosal conocida como el **Coloso de Rodas**, situada en la entrada del puerto.

Esta obra fue atribuida a Cares de Lindos, discípulo de Lisipo. Según cuántas fuentes, era hecho de masas de piedras forradas de metal. Este representa a Helios,dios del sol, el dios titular de Rodas. Con la invasión otomana se intentó reconstruir, pero se terminó derrumbando. Estamos hablando de un gran cambio; ahora tenemos grandes esculturas.

Antes del desastre, los escultores rodios alcanzaron un gran prestigio por su virtuosismo técnico y su capacidad para crear composiciones complejas con un fuerte sentido escenográfico. En sus obras, los elementos del paisaje adquirían un papel protagonista, integrándose con la figura humana. Además, esta escuela desarrolló un tipo de **retrato realista** dedicado no solo a personajes célebres, sino también a ciudadanos comunes que ofrecían estas imágenes en los santuarios.

A) La Victoria de Samotracia

Entre las obras más destacadas se encuentra la **Victoria de Samotracia**, conservada en el Museo del Louvre y atribuida posiblemente a Pitócrito de Rodas. Fue un encargo para conmemorar la victoria naval sobre la flota egipcia de Ptolomeo Soter. Esta fue mandada a hacer por Demetrio Poliorcetes ofrecido. La escultura representa a una Niké alada colocada sobre la proa de una nave, integrada en un conjunto escenográfico que incluía un estanque que iluminaba la figura desde abajo. Su dinamismo se expresa en el movimiento del ropaje, adherido al cuerpo por el viento marino, lo que intensifica el efecto teatral y la fusión entre escultura y naturaleza.

En Rodas también nace un tipo escultórico que los romanos llamaron PUDICITIA, una figura femenina que se envuelve en un manto. Suelen ser retratos.

B) Toro Farnesio

También una pieza encontrada en el siglo XVI que influye en los escultores fue El toro Farnesio, que se dice que Miguel Ángel la reconstruyó. Es un relato mitológico muy dramático: representa el castigo de **Dirce.**Dirce había maltratado durante años a **Antíope**, tratándola como esclava y sometiéndola a humillaciones constantes. Antíope logró escapar y llegó al lugar donde vivían sus hijos gemelos, **Anfión y Zeto**, que habían sido criados por un pastor y desconocían su origen.Cuando los jóvenes descubrieron que Antíope era su madre y conocieron los abusos que había sufrido, decidieron vengarla. Capturaron a Dirce y la ataron a un **toro salvaje**, obligándolo a arrastrarla hasta la muerte.

Son las esculturas más grandes conservadas del mundo antiguo; probablemente sea la original. Vemos una composición piramidal, grupo dinámico, base paisajística, hecho para que se vea desde todos los puntos de vista.

C) El grupo del Laocoonte

Otra obra fundamental es el **Laocoonte y sus hijos**, conservado en los Museos Vaticanos y realizado por los escultores Agesandro, Polidoro y Atenodoro en el siglo I a. C. Se trata de una composición piramidal de gran dramatismo y realismo extremo. Representa al sacerdote troyano Laocoonte y a sus hijos atrapados por serpientes enviadas por los dioses. La obra destaca por su monumentalidad, su complejidad formal y su intensa expresividad. Existe debate entre los especialistas sobre si se trata de un original helenístico o de una copia romana basada en un modelo anterior.

En 1506 se descubrió en el palacio de Nerón. Cuando la escultura se descubrió en 1506, le faltaba el brazo derecho, por lo que se hizo un nuevo brazo en posición extendida. Sin embargo, cuando en 1957 se descubrió el brazo original, este estaba doblado, precisamente en la posición que Miguel Ángel había propuesto para la reconstrucción. La estatua fue adquirida para el Vaticano por el papa Julio II.

Estas piezas de estearina destinadas a ser vistas desde diversos puntos de vista, y que tienen características barrocas, se tratan de una figura, la del padre con un dramatismo brutal y con los hijos, que son dos niños que aparecen como jóvenes; vemos ese dualismo total.

Escuela de Pérgamo

Pérgamo fue una de las ciudades más espectaculares del helenismo, caracterizada por un urbanismo escenográfico construido en terrazas que ascendían por la colina. En la parte superior se encontraba el

Altar de Zeus, junto al **templo dórico de Atenea Nicéfora**, cuyo pórtico había sido dedicado por Eumenes en honor a la diosa de la victoria. Allí también se situaba la **biblioteca de Pérgamo**, rival directa de la de Alejandría, precedida por un pórtico columnado. Detrás se extendía el palacio real y el recinto heroico dedicado al fundador divinizado. Todo este conjunto monumental reflejaba el poder y la sofisticación cultural de la dinastía atálida.

Según la tradición mítica, los habitantes de Pérgamo descendían de **Téleo**, hijo de Heracles, lo que otorgaba a la ciudad un prestigioso linaje heroico. Durante el siglo III a. C., Pérgamo se consolidó como un reino fuerte, con un ejército poderoso y una política activa de protección hacia las ciudades griegas frente a los pueblos bárbaros. Tras independizarse de los seléucidas, Pérgamo adoptó un papel similar al que había tenido Atenas en el siglo V a. C., tanto en su función defensiva como en su vida cultural.

A) La primera etapa escultórica: Atalo I y la victoria sobre los gálatas

La primera fase de la escuela escultórica de Pérgamo se desarrolló bajo el reinado de **Atalo I**. Su escultor más destacado fue **Epígono**, aunque sus obras originales en bronce no se conservan y solo conocemos copias romanas. Entre las esculturas creadas para conmemorar la victoria de Atalo sobre los gálatas destacan dos piezas fundamentales:

- **El Galo Ludovisi**, donde un guerrero gálata se suicida tras matar a su esposa para evitar la esclavitud. La composición piramidal y el contraste entre su cuerpo tenso y el cadáver de ella intensifican el dramatismo.

Figura 23. *Galo Ludovisi (h. 230 a.C.), Roma, Museo de las Termas.*

- **El Galo Capitolino**, también llamado *Galo moribundo*, que muestra al enemigo herido apoyado en su escudo. Lejos de ridiculizarlo, la obra exalta su nobleza y valentía incluso en la derrota.

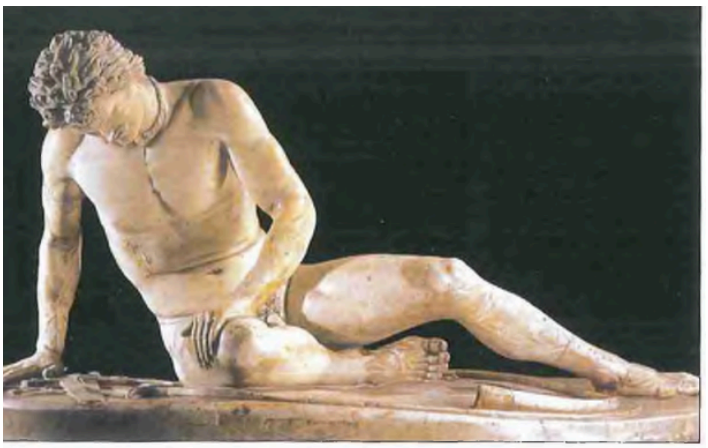


Figura 24. *Galo moribundo (h. 220 a.C.), Roma, Museo Capitolino.*

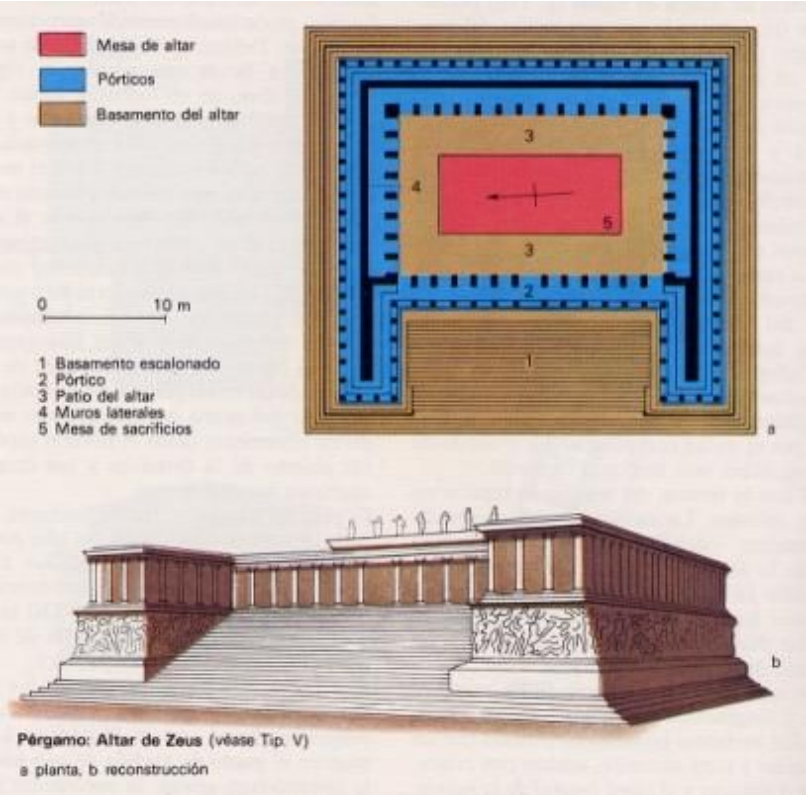
A esta escuela pertenece también el **Grupo del suplicio de Marsias**, donde el sátiro aparece atado a un árbol antes de ser desollado por Apolo. Su postura suspendida y la expresión de dolor representan una innovación radical en la escultura helenística.

B) La segunda etapa: Eumenes II y el gran programa monumental

Tras la muerte de Atalo I, su sucesor **Eumenes II** continuó la expansión militar y cultural del reino. Bajo su mandato se construyeron grandes edificios como el palacio, la biblioteca y el pórtico del santuario de Atenea. Sin embargo, la obra más importante del periodo helenístico es el **Gran Altar de Zeus**, una estructura monumental decorada con relieves de estilo barroco y teatral.

El Altar de Zeus, hoy conservado en el Museo de Pérgamo en Berlín, es una estructura monumental con un enorme podio decorado por un friso continuo. A diferencia del Partenón, aquí se invierte la relación entre arquitectura y escultura: el podio adquiere un protagonismo desmesurado, mientras que las columnas son bajas, lo que aumenta visualmente la masa del conjunto y deja un amplio espacio para los relieves.

El friso exterior, de **112 metros de longitud y 2,30 metros de altura**, representa la **Gigantomaquia**, la lucha entre dioses y gigantes según Hesíodo. Es uno de los mejores ejemplos del arte cortesano helenístico, caracterizado por su dinamismo, teatralidad y virtuosismo técnico. Las inscripciones conservadas mencionan artesanos procedentes de Rodas, Éfeso, Ática y Pérgamo, lo que demuestra la dimensión internacional del proyecto.



Iconografía del friso exterior

El friso está organizado de forma simbólica según los cuatro lados del altar.

- En el **lado oriental** aparecen las divinidades olímpicas, como Zeus y Atenea.
- En el **lado sur**, las fuerzas del cielo diurno y la luz.
- En el **lado occidental**, las divinidades marinas y terrestres, encabezadas por Dioniso.
- En el **lado norte**, las divinidades de la noche.

La escena más destacada es la de **Zeus** luchando contra tres gigantes, representado con un cuerpo poderoso y ropajes que resbalan por su espalda.

Cerca de él, **Atenea** derrota al gigante Alcioneo, mientras la diosa Tierra suplica por la vida de su hijo. Una Victoria alada sobrevuela la escena para coronar a Atenea. La composición recuerda

deliberadamente al frontón occidental del Partenón, subrayando la intención de los reyes de Pérgamo de presentarse como herederos culturales de la Atenas clásica.

El espacio interior: la historia de Télefo

En el interior del altar se encuentra un friso más pequeño (1,50 m de altura por 80 m de longitud) que narra la **historia de Télefo**, hijo de Heracles y fundador mítico de Pérgamo. Este friso es más clasicista y menos violento que el exterior. La narración sigue el mito completo: el nacimiento de Télefo, su crianza en Misia, su herida causada por Aquiles y su posterior curación gracias a la herrumbre de la lanza del propio Aquiles, cumpliendo así la profecía del oráculo.

Este friso interior introduce una innovación fundamental: el **relieve narrativo continuo**, que permite contar una historia mediante escenas sucesivas sin separarlas en compartimentos. Esta técnica, inspirada en la ilustración de manuscritos, será muy influyente y reaparecerá en Roma, por ejemplo en la **columna de Trajano**.

Significado político y estético

El programa iconográfico del altar tenía un claro propósito político: la victoria de los dioses sobre los gigantes simbolizaba las victorias de los reyes atálidas, especialmente Atalo II. La identificación del monarca con los dioses otorgaba a la dinastía un carácter casi divino, siguiendo modelos orientales. El arte de Pérgamo buscaba impresionar al espectador mediante el dramatismo, el movimiento extremo y la monumentalidad, creando una estética nueva y profundamente helenística.